

REPRESENTACIONES DEL CUERPO EN EL ARTE ACTUAL: EL CUERPO FRAGMENTADO, TRANSGREDIDO, PROSTITUIDO Y ENFERMO

María Jesús Abad

Universidad Complutense de Madrid

Taxonomía de la imagen visual

Los científicos dedicados al estudio de la imagen visual, en la construcción de un discurso propio, han desarrollado algunas taxonomías que permiten el estudio de la imagen desde distintas perspectivas.

Siguiendo esta tradición, proponemos una taxonomía de la imagen que puede ser de utilidad para:

- Organizar material didáctico en cada uno de los campos, explicando la evolución de cada una de las temáticas. Puede hacerse por orden cronológico, al que estamos acostumbrados, pero serían igualmente útiles otros ordenes o desordenes.
- Explicar los contenidos de la obra artística. En la obra artística se entrecruzan, con frecuencia, varias temáticas, y estas pueden estar sujetas a uno o más estilos artísticos. Pero si decimos que se trata de una “Última Cena”, en la que confluyen –generalmente– retrato, bodegón, ropajes, paisaje natural y arquitectónico y grafismos, y enmarcamos cada uno de estos dentro de uno o especificamos en que estilo está realizado, contaremos con una información lo bastante rica como para empezar a estudiar el tema.

Se trata de una propuesta que debido a su sencillez se aplica sin complicaciones complementando a otras taxonomías ya instaladas. Ordenada idealmente en seis grupos define todos los temas utilizados en la historia de la cultura icónica.

Resulta especialmente útil en la práctica aularia, ya que, ayuda a organizar ejercicios prácticos de modo que los estudiantes conozcan y practiquen todos los temas.

La taxonomía propuesta es de tipo reduccionista pues se ha tratado de filtrar la historia de la imagen en el arte occidental en grandes grupos que abarcan todos los temas tratados. No se trata de una taxonomía definitiva sino de una aproximación que puede variar a medida que se observe su utilidad y se analicen sus deficiencias.

Enunciamos los seis puntos a los que hemos llegado:

- **Cuerpo: humano y animal**¹
- **Paisaje: natural y arquitectónico**
- **Bodegón y ropajes**
- **Máquinas o ingenios realizados por el hombre**
- **Abstracción: geométrica o mancha**
- **Grafismos: signos y letras**

Figura 1. Fotografía de Joan Fontcuberta. Tiene representados: los apartados 1º- Cuerpo humano y animal, 2º- Paisaje arquitectónico, 3º- Bodegón y 6º Grafismos.

El cuerpo humano, primer apartado, en la taxonomía propuesta

De los apartados expuestos, ampliaremos únicamente, el referido al cuerpo humano. Se sobreentiende que en la concepción de este punto se habla de “seres vivos” pero dejaremos el cuerpo animal para cuando la ocasión lo requiera.

Cuerpo: “del latín “corpus”. Lo que tiene extensión limitada y produce extensión en nuestros sentidos por cualidades que le son propias”².

Hay dos vertientes que articulan la representación del discurso del cuerpo humano: El individuo como ser único –relacionado con la psicología- y los grupos humanos -con la sociología-. Conviven, actualmente, muchas propuestas en torno a estas dos vertientes en lo que se refiere al ser individual o al colectivo y se representan de muchas formas. Desde los aspectos formales se utilizan componentes más pequeños (células) hasta las colosales anatomías, como las de Ron Mueck o las Demian Hirst, en cuanto a los soportes, se ha enriquecido el discurso, y podemos encontrar obras en las que se ha utilizado el propio cuerpo del artista o proyecciones sobre vapor de agua, sin olvidar los tradicionales.

La representación del cuerpo humano es una de las fortalezas del arte occidental.

1) 1, Body: human and animal. 2, Landscape: natural and architectonic. 3, Still-life and textil. 4, Machins or talents made by the persons. 5, Abstract: geometric or stains. 6, Grafismos: signs and letters.

2) Diccionario R.A.E. Madrid. Ed. Alianza. 2001

El cuerpo ha sido el primer referente en la construcción de la imagen. Desde el cuerpo “madre” (Venus de Willendorf), hasta las actualidad no hay periodo en el que el cuerpo no haya servido de medida frente a la naturaleza y de referencia sobre la situación del ser humano en el mundo.

Los occidentales ambicionamos, desde los albores de nuestra cultura, la representación naturista del modelo, con toda la reflexión que conlleva, desde el punto de vista del hacer: sombras, luces, líneas, esfumados... y desde la perspectiva conceptual: el cuerpo como medida, como metáfora, como soporte...

Esto nos diferencia de otras culturas en las que la representación de lo humano se ha enfocado de otro modo. No hay más que ver la representación de la figura humana en el arte, africano, oriental o australiano.

Si enfrentamos dos representaciones una de un pintor occidental y otra de un pintor japonés, ambos de periodos clásicos, por ejemplo, podremos observar –sin profundizar- que las diferencias más notables son:

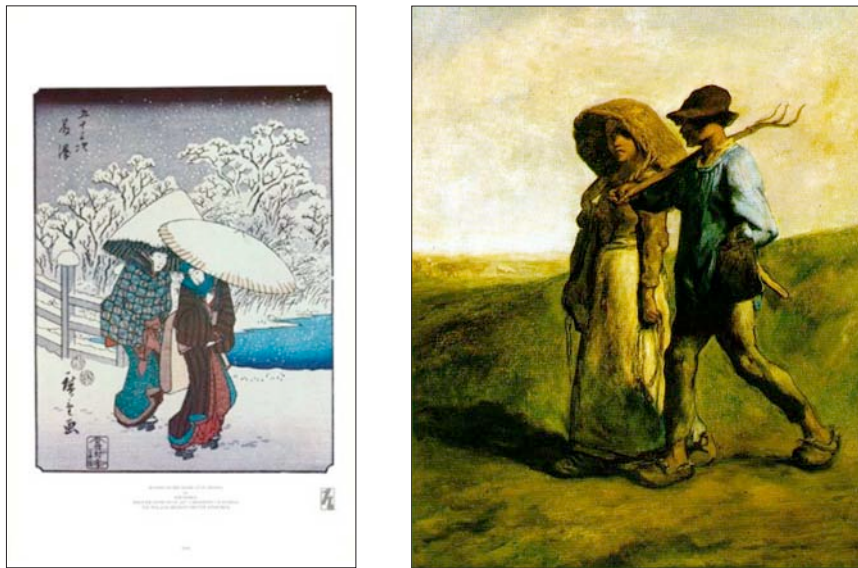

Figura 2 a-Estampa japonesa y 2 b- pintura de Millet

	Sombras	Semejanza con el referente	Líneas delimitadas
Occidental	Sí	Sí	No / Pocas
Japonés	No	No o Poca	Sí

Observamos que el concepto en la representación del cuerpo varía notablemente de una cultura a otra. La aspiración del arte occidental, expresada por Velázquez como “ la capacidad de:

<<Sustituir la realidad por un reflejo, y hacer de este, sin renunciar a la condición fantasmal, a su calidad de imagen y de apariencia, nos resulte tanto o más verdad que la realidad misma>>³

Esta aspiración, muy arraigada en nuestra cultura desde la época romana, revisada con diferentes enfoques en el Renacimiento y con continuidad hasta la actualidad hacen del tratamiento de la figura humana uno de los “puntos fuertes” de nuestra cultura.

3) Catálogo de Velázquez, en Grandes de la Pintura (CBS-FOX).

El cuerpo en el arte contemporáneo

Sintetizar es siempre complicado y hacerlo sobre lo que está sucediendo en el momento aún más, ya que, además de resultar imposible abarcar todas las teorías que han ido surgiendo, resulta ardua la tarea de sistematizar, por si fuera poco hay que contar con la subjetividad de la propia mirada. De modo que lo que se puede leer a continuación es una aproximación generalista.

La representación del cuerpo canónico, tal como se ha venido representando, ya no está en manos de los artistas que ya no tienen la misión de crear cuerpos bellos para la contemplación. Han dado su testigo a los cirujanos estéticos y a los ingenieros genéticos, sobre este aspecto dice : **Gabriel Cocimano**:

“El cuerpo del sujeto contemporáneo se ha convertido en mercancía y, como tal, ha quedado sometido a la lógica del mercado. El valor de la imagen corporal se ha ido acentuando al amparo del modelo visual generado por las tecnologías de la imagen. Este prototipo de belleza hegemónico es el signo del individuo en la sociedad occidental, el cuerpo de la ingeniería genética y de la cirugía estética”.

Son por tanto, los cirujanos y el mercado los que indican a que cuerpos debemos aspirar y que cuerpos son dignos de deseo y contemplación.

Desde que el artista se ha desentendido y ha entregado el “relevé” a otras especialidades, la relación arte-cuerpo ha variado conceptualmente. Ahora el arte se ocupa y preocupa de lo que quizá siempre ha estado implícito pero oculto en su mensaje —el ser humano y su relación con el mundo—. Sabemos que nuestro cuerpo es frágil. Con el conocimiento de nuevos materiales descubrimos horrorizados que nuestro cuerpo no es la máquina perfecta de la que nos hablaron, que se pueden mejorar, que son materiales baratos, aspiramos a un cuerpo de silicio y ha dejado de gustarnos el de carbono tan susceptible de romperse, enfermarse, arrugarse. Estamos reinventándonos y el arte se encarga de mostrárnoslo, los cuerpos quieren parecerse a las máquinas y éstas a los cuerpos.

“Representar el cuerpo moderno no es, simple e ingenuamente, servirse de una realidad libre, del todo emancipada. Más bien, y como lo muestra el arte del siglo XX, se trata de escenificar, al mismo tiempo, la crisis de la psique (el inconsciente) la crisis de la figuración (el cubismo) la crisis de la respetabilidad (Dada), en definitiva, la crisis de la dignidad (las muertes en masa a causa de la guerra, la humillación política, el genocidio) la “imagen-cuerpo” moderna, en el nivel material, es un soporte de la catarsis. En ella, se recrea el examen pasional de una tensión dolorosa e irresoluble entre el cuerpo y el pensamiento del cuerpo del mismo modo que la tragedia recreaba para los griegos de entonces sus grandes sufrimientos sociales”⁴

La creación no admite retrocesos y frente a los postulados románticos que pretenden una vuelta a los valores tradicionales o la nostalgia producida por la pérdida de un mundo conocido, los creadores de imágenes actuales están obligados a crear teniendo en cuenta lo que ya ha sucedido y lo que está sucediendo, de tal forma, que puedan aportar “algo” una nueva visión para que lo que hacen se convierta en arte.

Para agrupar el contenido de este apartado utilizaremos una cita de CRUZ SÁNCHEZ, P. Y HENÁNDEZ-NAVARRO, M.A.:

“Todo es cuerpo en el arte. Aunque la pintura- y, por extensión , el arte- sea cosa mental, la pre-

4) ARDENNE, P.: “Figurar lo humano en el siglo XX” .En Cartografías del cuerpo. Murcia. Cendeac. 2004.

sencia del cuerpo en el arte, como contenido, reflexión huella, traza o resto es innegable, de tal modo que, como recientemente ha demostrado Tom Flynn, el cuerpo humano se encuentra como punto de referencia del discurso artístico desde sus comienzos⁵. Y es que, a lo largo de la historia, los artistas han dibujado, esculpido y pintado, de un modo u otro, lo humano. Sin embargo, esa presencia del cuerpo y su percepción por parte de los artistas, en la reciente historia del arte -entiéndase por reciente el último tercio del siglo XX-, ha mostrado un cambio más que significativo: el cuerpo ahora es usado no sólo como “contenido” de la obra, sino también como lienzo, pincel, marco y plataforma.⁶

En los apartados que continúan este escrito planteamos cuatro facetas de la imagen del cuerpo. Para la comprensión hacemos un análisis crítico de la obra de algunos artistas que ponemos como ejemplo de los postulados que presentamos. En algunos casos hacemos referencias a los antecedentes históricos, aunque no siempre, no por que no los tengan, toda obra es deudora de un modo u otro de algo anterior, si no por no extendernos en lo que es evidente.

El cuerpo fragmentado

¿Qué es lo que vemos de nuestro cuerpo cuando despertamos al mundo? El niño en la cuna se observa las manos, las mueve, se las muerde...hace lo mismo con los pies, se toca y va descubriendo las partes del cuerpo con la vista y el tacto.

Las primeras percepciones de nosotros mismos son fragmentos de nuestro cuerpo.⁷ Intuimos que somos un todo por las referencias visuales de los que nos rodean, “los otros”. Después aprendemos a reconocernos en el espejo y en las imágenes (fotografías y vídeo). Posiblemente la representación fragmentada en los discursos del cuerpo tiene su origen en esta percepción.

Los niveles de representación del cuerpo fragmentado abarcan distintas concepciones, entre las que encontramos: el sinécdoque visual –la parte por el todo- el fragmento autónomo -con discurso propio-, o el fragmento como metáfora –con significados ajenos al cuerpo.

No se contempla en este apartado, el cuerpo desmembrado, ya que, el cuerpo aunque presentado en partes, trata de mostrar una realidad completa de una determinada situación (cuerpos de mártires, por ejemplo) y no es un fragmento el que le representa, aunque en la simbología pueda utilizarse un fragmento como representación de algo más extenso. Las reliquias, sin embargo, podrían contemplarse como tal.

Entendemos el cuerpo fragmentado como la representación de una parte del organismo –interior o exterior-. La versión de fragmento percibido como se entiende desde el reconocimiento primitivo sobre el que se articula el discurso artístico. No había tradición en este sentido, salvo en arte religioso las mencionadas reliquias, aunque, con un significado distinto.

Los fragmentos que se utilizan, aunque no los únicos, son:

Partes del cuerpo fácilmente reconocibles como: La mano, el pie, la cabeza, el pecho, la pierna, el abdomen, la espalda, partes más pequeñas menos reconocibles como el pelo, piel, sangre, orina, heces, cera..., difícilmente reconocible como células, órganos internos, secciones de éstos...

5) Vid. FLYNN, T. El cuerpo y la escultura. Barcelona: Akal. 2002

6) CRUZ SÁNCHEZ, P. Y HENÁNDEZ-NAVARRO, M.A. “Cartografías del cuerpo” en Cartografías del cuerpo. La dimensión del arte contemporáneo, (2004) Pág. 14

7) LACAN, J. “El estadio del espejo como formador de la función del yo tal y como se nos revela en la experiencia psicoanalítica” Escritos I, Siglo XXI, México, 1971.

Veamos algunos ejemplos:

Figura 3 Byron Kim

Estas obras realizadas en encáustica sobre madera (cera de abeja fundida, mezclada con pigmento y otros materiales) poseen la particularidad de estimular el sentido del tacto cuando se observan en directamente, se trata de paneles con varios cuadros en distintos tonos dentro de la misma gama de color. El título da el significado parcial (de nuevo fragmentado) y la observación y análisis de varias obras completas el sentido global. El título da el nombre de una persona –amiga del artista- y el color de su piel. De modo que lo que muestra es un mapa en cera de los colores de la piel de sus amigos (imagen derecha). En la imagen de la izquierda vemos otro mapa muy semejante aunque mucho más pequeño, se trata, de la reproducción de los colores de la piel del propio artista. Se sobreentiende que es posiblemente el mejor de los discursos antirracistas: el mapa de colores de las distintas razas es semejante al mapa de las diferentes partes del cuerpo de cualquier ser humano. Todos tenemos algo de blanco, de negro, de rojo, de amarillo...

El desconcierto experimentado a primera vista, de lo que se puede entender como cuadros monocromos o abstractos se convierte en un discurso sobre el cuerpo eficaz y contundente.

Figura 4 Damien Hirst

El que fuera “l'enfant terrible” de los artistas emergentes londinenses se ha posicionado como uno de los artistas que utilizan el lenguaje actual desde la reflexión. Si Byron Kim hace uso de la piel para argumentar un discurso antirracista, Hirst lo hace para poner de manifiesto la sociedad de consumo. Vemos en la imagen de la izquierda un pedazo de pastel de gran tamaño, decorado en colores pastel, una segunda mirada nos indica que se trata de una sección de piel humana, las velas, vellosidades. En este caso el cuerpo como objeto de consumo. A la derecha el cráneo sonriente cubierto de brillantes, imagen de consumo para el consumo de imágenes, la belleza de la muerte y la muerte como objeto de consumo.

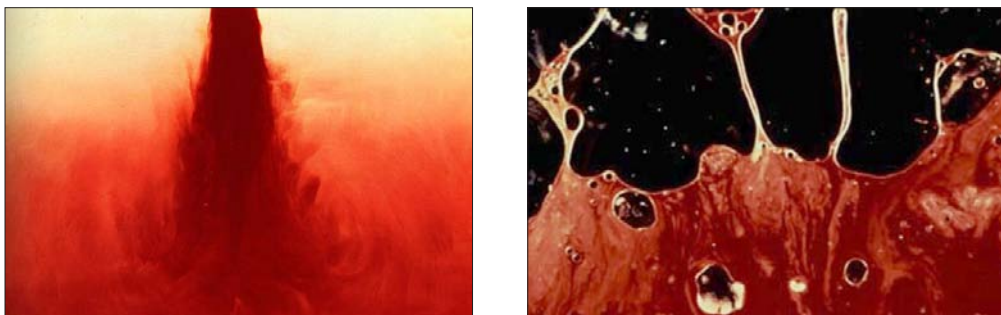

Figura 5 Andrés Serrano

Dentro de los fotógrafos abstractos Andrés Serrano se encuentra entre los pioneros. Sus imágenes de orina, leche, sangre y semen han dado la vuelta al mundo. La transgresión religiosa ha sido su campo de batalla. Las primeras imágenes, las que le catapultaron a la fama, fueron fotografías monocromas de sangre, orín y leche. Lo que fluye del cuerpo. Los fluidos del cuerpo en las imágenes de Serrano construyen paisajes. Son tan parecidos a las imágenes de naturaleza que podemos ver en el *National Geographic* que si no estuviéramos orientados por el título, podríamos pensar que se trata de un volcán, en el caso de la imagen de la izquierda o la costa vista desde el aire en la de la derecha. Si Turner con las famosas acuarelas nos hablaba por medio del paisaje de las emociones humanas, Serrano a través de los líquidos establece un paralelismo entre el ser humano y la naturaleza. La teoría de las matemáticas fractales (Mandelbrot 1975) dice que las partes de un todo tienden a parecerse, así presentado, el ser humano guarda un estrecho vínculo con la naturaleza.

Hemos visto tres enfoques diferentes en la representación de fragmentos del cuerpo, no son mas que una mínima parte de lo que se está haciendo. Ejemplos de obras y artistas reconocidos en todo el mundo.

El cuerpo transgredido

Una de las funciones del arte es la de mostrar los aspectos ocultos de lo que sucede en un determinado tiempo. En las representaciones artísticas del último periodo finisecular una de las tendencias, que podría convertirse en estilo, ha sido la de representar el cuerpo transgredido. Un análisis histórico sobre el asunto nos remite a grandes maestros como El Bosco o Goya, precursores de éste modo de hacer, aunque no los únicos. Representaron con su particular modo de mirar los cruentos sucesos de su época escandalizando a sus coetáneos. Escandalizar es el objetivo de la transgresión y para ello se pueden elegir distintas vías.

Se profana lo que se sacralizó. Para realizar una transgresión es necesario violar algo sagrado, bien sea religioso o de costumbre, se trata de destruir mitos, de arrojar luz cruda y feroz sobre lo establecido.

Con frecuencia este tipo de representaciones resultan espectaculares y lo espectacular resulta paralizante. Se hace necesario el posterior e inevitable filtro del tiempo para evaluar la dimensión de las obras.

En las imágenes de la figura 6 vemos carne humana envasada para el consumo del mismo modo que la que compramos en el supermercado con carne de otros animales que acostumbramos a consumir. El canibalismo es un tabú en la sociedad actual. Esta campaña para la liberación animal es un revulsivo difícil de olvidar, pone “un dedo en la llaga” y nos equipara a otros animales de consumo. Destinada a despertar la empatía del consumidor que nunca más podrá mirar un paquete de pollo con mirada inocente.

Figura 6 Campaña para la liberación animal. 2004

Figure 7 Adriana Vajerao

Los bodegones de carne como eje principal de la obra de Vajerao. Con claras referencias a Goya, a la cultura brasileña, a la estética de la carnicería para construir un discurso político, “somos carne” rico en binomios: interior-exterior, moderno-clásico, realidad-ficción, bello-horrible. La exhibición de cuerpos mutilados, heridos, desmembrados... Existe una confluencia entre las imágenes de la figura 6 y las de Adriana Vajerao, en ambos casos la carne humana presentada como para el consumo es el principal motivo de las obras que presentamos, pero mientras que las de la campaña para la liberación animal, carecen de valor artístico por tratarse de un producto publicitario las de Vajerao están “tocadas” por la mano del artista por lo que poseen valor comercial y artístico.

Figure 8 Nicola Costantino

Perfectas imitaciones de los bolsos de Hermes realizados con piel humana ¿Hay algo más moderno, más irónico? Limpios perfectos, adornados con pezones complemento ideal para lucir con un vestido de piel de seno femenino con pezones, y el cuello de pelo humano.

Nicola de Costantino, en otra de sus obras pone a la venta “jabón de artista” elaborado con la grasa que la extrajeron en una liposucción. La ironía trasgresora de estas obras son un regalo para la elaboración de teorías.

La trasgresión estrechamente relacionada con las propuestas anteriores trata el mismo tema: el cuerpo humano como producto de consumo.

Aunque las transgresiones que hemos presentado con imágenes tratan sobre lo humano, son más frecuentes las transgresiones relacionadas con lo divino. Las transgresiones religiosas (Andrés Serrano, serie sobre Cristo sumergido en orín, por ejemplo)

El cuerpo prostituido

La prostitución se ha relacionado hasta el pasado siglo con el mundo femenino. El miedo a impregnarse de “lo femenino” se podía esquivar comprando a una mujer para satisfacer deseos que la mujer respetable, sumisa y virginal no puede conceder.

Adquirir un servicio sexual es llegar a un acuerdo para acceder a un cuerpo sin que para ello deba mediar el amor, ni siquiera el deseo. Es comprar un cuerpo para disponer de él.

Santiago Sierra contrata durante dos semanas a un indigente y le sepulta en un foso. Le paga por este servicio siete dólares la hora. Lo hace para fotografiar el acontecimiento. En otra de sus obras reúne a 200 personas para teñirles el pelo de rubio (Bienal de Venecia) también con la propuesta de ser fotografiadas. Más escandalosa, la obra, en la que pagó a 10 personas para que se masturbaran frente a la cámara de vídeo a 20 dólares la hora. En la fotografía (ver figura 9) vemos una de las obras más conocidas en las que pagó a un grupo de personas por dejarse tatuar una línea en la espalda, la línea tenía continuidad en el grupo de espaldas, entre todos forman una línea unitaria. , durante el tiempo que dura la Performance recogida en fotografías los participantes recibieron a cambio dinero o una dosis de droga. Estas fotografías fueron expuestas en el MNCARS (Madrid 2000-01) en una exposición titulada *No es sólo lo que ves: pervirtiendo el minimalismo*. Sobre este punto aclara RAMÍREZ, A.⁸ :

“Es verdaderamente explosiva esta denuncia de la alineación del individuo en la era del salario libremente aceptado . La esclavitud está abolida oficialmente en nuestros países, pero no escasean los seres anónimos que aceptan dejar en sus cuerpos una marca permanente , sin sentido para ellos (simple línea horizontal en la espalda) , a cambio de <<una paga>> . El artista los trata como cosas, materiales para la creación, perfectamente intercambiables, a modo de mercancías. El sistema social y el sistema del arte son cuestionados de un modo simultáneo. También parece haber aquí un comentario irónico sobre las pueriles pretensiones de individualización para las masas juveniles desplegadas por esa industria del tatuaje. Nada parece más uniforme e impersonal que una simple raya horizontal, y sin embargo es difícil imaginar algo tan radicalmente <<diferente>> de los estereotipados repertorios iconográficos ofrecidos por los tatuadores profesionales”.

Santiago Sierra nos dice sobre sus obras, defendiéndose acertadamente, la perversión no es suya sino que es esencial al capitalismo y se encuentra en ese hecho de la *venalidad universal* que supone la conversión de cualquier cosa en mercancía: “Perverso no es masturbarse, teñirse o tatuarse la piel. La perversión está en el hecho de comprar cuerpos, voluntades, tiempo”.

8) RAMÍREZ, J.A.: Corpus Solus. Madrid. Ed. Siruela.. 2003, Pág. 104.

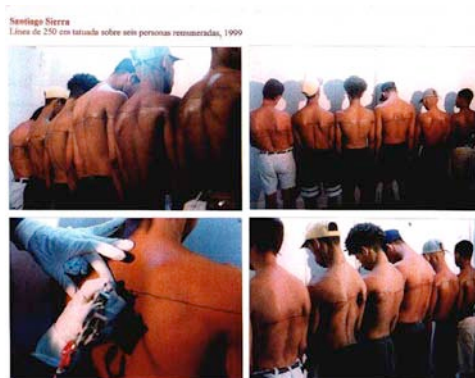

Figura 9 Santiago Sierra

El cuerpo se convierte en metáfora de la situación social y política. El ejercicio de compra-venta de cuerpos o voluntades, el cuestionamiento de la supremacía del poder económico a la que asistimos en nuestro quehacer diario sin pensar en ello y el cinismo de quien mira escandalizado son el corpus conceptual que nos propone el artista.

Generalmente la prostitución se asocia al sexo, pero, como hemos visto cuando nos referimos al cuerpo prostituido no lo enfocamos de este modo. Vemos el cuerpo prostituido como el comprado para ejercer nuestra voluntad sobre él que consiente a cambio de dinero.

El cuerpo enfermo

La enfermedad es un estado natural del ser humano. Todos enfermamos alguna vez. Es un tema espinoso y aunque existe una línea histórica en este sentido las representaciones no abundan en el arte tradicional pero cada vez son más frecuentes en las obras artísticas de las últimas décadas.

La enfermedad, en la cultura occidental, se relaciona con la religión. Con frecuencia a los enfermos se les exorcizaba para expulsar los demonios que habitaban en él. Un cuerpo enfermo contiene un alma enferma y ambos viajan juntos.

Para organizar el estudio del cuerpo enfermo resulta útil dividirlo en dos bloques:

1. El primero de ellos contemplaría el cuerpo enfermo del artista, de enfermedad natural o provocada,
2. Un segundo bloque se ocuparía de mostrar la enfermedad en el cuerpo de los otros.

El primer punto cuenta con numerosos representantes en el arte contemporáneo. La incorporación del cuerpo como soporte, no sólo el del modelo elegido, si no, el del propio artista, abre nuevas vías de exploración, abre muchas puertas. La incorporación de la mujer, como miembro de pleno derecho, añade valores que dan un vuelco al panorama artístico, nuevos discursos intimistas, exploratorios, de un mundo sacralizado, enigmático, desconocido hasta ahora. Podemos citar entre otros a Frida Kahlo, Ana Mendieta, Paloma Navares...de esta última resaltar la obra sobre la ceguera que padeció durante algún tiempo. Un grupo aparte lo forman las obras de artistas que trabajan sobre su propio cuerpo, mutilándolo, sometiendo a dietas extremas o enfermándolo deliberadamente como obra artística, en este caso podemos resaltar la figura de David Nebreda, no se trata de performances conducentes a la obtención de imágenes, sino de obras. Las fotografías son para Nebreda no sólo un documento de su forma de vida son creaciones artísticas en un sentido formal. Muestra su particular forma de vida, es enfermo crónico de esquizofrenia y no se medica, no consume drogas, es vegetariano, y todo esto lo recoge en fotografías de buena calidad técnica.

En cuanto a la enfermedad provocada, encontramos: mutilaciones, trastornos alimentarios, transfusiones, convivencias con enfermos contagiosos y dentro de cada una de ellas un amplio repertorio de posibilidades. Rudolf Schwarzkogler es un claro ejemplo de cómo obra y vida del artista se funden generando equívocos intencionadamente. Este artista austriaco realiza una serie de fotografías mostrando partes del cuerpo ensangrentadas, parcialmente cubiertas con vendas, en lo que aparentaban ser castraciones masculinas. En casos como el descrito la obra se presenta de dos modos diferentes: el único, la vivencia de la acción o performance y su posterior exhibición en imágenes fotográficas que recogen el suceso.

Gina Pane, coetánea del anterior, realiza una performance en la que sube descalza por una escalera en cuyos peldaños hay cuchillas que la van hiriendo, en otras performances en las que se provoca cortes, también en los pies, con cuchillas de afeitar se hace moldes de escayola que quedan manchados con la sangre de la artista en una clara alusión al sufrimiento de la creación.

El apartado segundo enuncia la enfermedad y el sufrimiento corporal de los otros, de nuestros semejantes. Este lenguaje cambió después de la 2ª Guerra Mundial, cuando la humanidad contemplo horrorizada las imágenes de los campos de concentración nazis. La incorporación de este lenguaje unido a las tradicionales imágenes de yacentes y a las imágenes del reportaje de guerra dan lugar a un tipo de iconografía poco explorada.

Citaremos como ejemplo a Javier de Villota, realiza una serie de esculturas realistas de personas heridas en un atentado, colocadas en camillas, (Centro Cultural de la Villa, Colón, Madrid), aunque algunos de los más interesantes son los realizados por fotógrafos que trabajaron en hospitales (con personas desconocidas), en misiones o lugares donde el cuerpo trata de sobreponerse a la enfermedad o morir con dignidad.

Otra versión del cuerpo enfermo, en este caso provocado, es el modo en el que lo trata el artista suizo Daniele Buetti, en una vuelta de tuerca, finge heridas en imágenes de modelos relacionadas con la moda y hace incisiones sobre los cuerpos marcando con heridas las marcas más codiciadas: doble discurso de crítica socio-económica. Las imágenes quedan desprovistas del glamour añadido y lanzan un mensaje cargado de significado.

Especialmente interesante es la reflexión artística sobre uno de los males de nuestro tiempo: la anorexia y la bulimia. En esta época aspiramos a no pesar, deseamos ser más altos más delgados, queremos parecer nos a la muerte, quizá la única forma de trascender en un mundo globalizado. Ya no amamos nuestro cuerpo, deseamos un cuerpo perfecto del que no salga nada, cerrar los orificios. No queremos sudar, no hay más que observar los productos que nos ofrece el mercado para saber que sudar no es socialmente aceptado, el resto de las funciones corporales, relacionadas con lo que sale del cuerpo está igualmente censurado. El arte se hace eco de estos problemas (Aziz y Cucher). A propósito de este tema dice Vicente Verdú⁹:

“El arte del final del siglo XX ha obtenido más energía de lo feo que de lo bello.

Como si hubiera tenido una hartazón de bienes.

Búsqueda de lo maldito, lo sangrante, lo miserable, lo excrementicio ha sido una opción socorrida.

Existe un gran placer en el disfrute de lo succulento pero surge un inesperado sabor más allá de lo esperado al probar lo exótico. Repele primero pero una vez vencido ese punto se convierte en exquisito.

Este fenómeno queda bien representado en la época de las patologías de la anorexia y la bulimia”.

9) Escrito con motivo de la exposición: No es sólo lo que ves. Pervirtiendo el minimalismo. MNCARS.

Figura 10 1-Melissa Shield 2- Codesal

Melissa Shield realizó una obra autobiográfica en torno a su propio cuerpo. El argumento –la interpretación de la mastectomía como reto para la búsqueda de belleza una situación límite que generalmente se entiende como pérdida de la feminidad. Codesal realiza una serie de obras relacionadas con el Arte y el Sida, en la que hace alusión a la iconografía del Renacimiento y el Barroco.

Figura 11 Witkin

Witkin, tanto en sus bodegones con despojos humanos, como en la recreaciones de cuadros clásicos utiliza como modelos cuerpos enfermos. Con un desarrollado gusto por lo imperfecto obtiene resultados tal pictóricos e irreales que se supone que son imágenes creadas digitalmente en lugar de modelos vivos. Witkin se dio a conocer con la obra “el beso” en la una cabeza masculina abierta por la mitad quedaba unida por los labios. El aclaró que no era una imagen tratada si no la cabeza de una persona que le enviaron por correo, la tuvo durante varios días sin saber que hacer con ella y cuando la preparaba para empaquetar rodó por el suelo hasta adoptar la posición en la que hizo la famosa fotografía. Cuerpos deformes, enfermos, mutilados, hermafroditas...se dan cita en la obra de este fotógrafo.

Figura 12 Toscani para Benetton

En una conferencia dictada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en mayo de 2005 Toscani defendió este tipo de fotografía publicitaria por el valor antropológico de la misma. Argumentó que en la fotografía, aunque sea publicitaria, no puede ser ajena a lo que está pasando, que la imagen del enfermo de sida en el trance final, acompañado por su familia, es un documento histórico reflejo fiel de lo que ocurre en el día a día de nuestra sociedad. No trata de ser espectacular ni polémico, simplemente de enseñar la realidad.

Conclusiones

El cuerpo humano es uno de los fuertes del arte occidental. La tradición histórica nos muestra numerosos ejemplos de cómo se ha cuidado la representación de ser humano. El arte actual ha ahondado y abierto caminos y articulando nuevos discursos artísticos que demuestran recoger el legado artístico anterior.

La experiencia vital del artista, su forma de vivir, su nivel socio-económico, su salud, sus costumbres y preferencias y las de los que le rodean son decisivas en las obras que realiza.

El arte, ahora y siempre, ha mostrado a las sociedades la situación del ser humano en su época. Sabemos más de lo que está pasando si somos capaces de entender el arte de este momento, pues podemos entender el contexto.

Terminaremos con una frase de Kiki Smith :

“El cuerpo es nuestro denominador común y el encuentro de nuestros placeres y nuestras penas. Con él quiero expresar quienes somos, como vivimos y como morimos”.

BIBLIOGRAFÍA

- LACAN, J.: “El estadio del espejo como formador de la función del Yo, tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica”, *Escritos 1*, México, Siglo XXI, 1971, pp. 86 – 93.
- VV.AA.: *Cartografías del Cuerpo*. Murcia. Ed. CendeaC. 2004.
- RAMÍREZ, J.A.: *Corpus Solus*. Madrid. Ed. Siruela.. 2003.
- SONTAG, S.: *Ante el dolor de los demás*. Ed. Alfaguara 2004.

Catálogo de la exposición comisionada por Gerardo Mosquera No es sólo lo que ves: Pervirtiendo el minimalismo. Madrid. Ed. MNCARS. 2000.

Catálogo de la exposición. SOLLERS, Ph., y HERKENHOFF, P.,: Adriana Varejao (Cámara de Ecos) Salamanca. Fundación Salamanca. 2005.

Recursos electrónicos: páginas de los artistas incluidos (actualizado en mayo 2008):

- <http://www.fontcuberta.com/>
- <http://www.temakel.com/galeriajapon.htm>
- http://www.artcyclopedia.com/artists/millet_jean-francois.html
- <http://www.henryart.org/ex/byronkim.htm>
- <http://www.artchive.com/artchive/H/hirst.html>
- <http://andresserrano.org/>
- <http://www.liberacionanimal.com>
- <http://www.tate.org.uk/servlet/ArtistWorks?cgroupid=999999961&artistid=2792&page=1>
- <http://www.nicolacostantino.com.ar/>
- http://www.google.es/search?sourceid=navclient&hl=es&ie=UTF-8&rlz=1T4ADBR_esES236ES236&q=codesal+arte+y+sida
- http://www.masters-of-fine-art-photography.com/02/artphotogallery/photographers/joel_peter_witkin_01.html
- <http://www.moma.org/exhibitions/2003/kikismith/>
- <http://es.photography-now.com/artists/K06312.html?PHPSESSID=1477rvbdiebn7ihhlum5k4ajd0>
- <http://www.azizcucher.net/series.php>
- http://the-artists.org/artist/Gina_Pane.html
- <http://www.javierdevillota.com/es/inicio.html>
- <http://analizarte.es/2007/12/30/rudolf-schwarzkogler-%C2%BFel-hombre-que-se-corto-el-pene/>
- <http://www.fkahlo.com>
- <http://www.american.edu/cas/philorel/prominenthispanics/Mendieta.htm>
- <http://www.navares.com>
- <http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/turner/>

Las fotografías que ilustran el texto están realizadas por la autora de catálogos y en exposiciones o extraídas de las páginas oficiales de los artistas presentados.